

BAB IV

VISUALISASI

A. Data Visual

1. Foto-foto dokumentasi Sekolah Tomoe

Gambar 28. Suasana kelas kereta Tomoe Gakuen
(Sumber <http://news.go.vn/>)

Gambar 29. Suasana aula sekolah ketika siswa berkemah bersama
(Sumber <http://news.go.vn/>)

Gambar 30. Tetsuko Kuroyanagi penulis buku Totto-chan
(Sumber <http://news.go.vn/>)

2. Referensi Visual dari Film

Film animasi Studio Ghibli yang memiliki latar belakang jaman yang sama dengan Totto-chan, berjudul *Grave of The Fireflies* dibuat pada tahun 1988 dan film adaptasi dengan judul yang sama dibuat pada tahun 2008.

Gambar 31. Film *Grave of The Fireflies* karya Studio Ghibli (1988)

Gambar 32. Film adaptasi *Grave of The Fireflies* (2008)

3. Kereta api

Gambar 33. Kereta api tahun 1945an
(Sumber blog.jtbusa.com dan travail.jp)

4. Bangunan

Gambar 34. Jepang tahun 1950-an
(Sumber dari flickr.com)

Gambar 35. Jepang tahun 1950-an
(Sumber dari vintag.es)

5. Gaya berpakaian

Gambar 36. Orang-orang Jepang tengah menunggu ransum makanan ketika PD II
(Sumber dari p47koji.wordpress.com)

Gambar 37. Orang-orang Jepang tengah berlatih perang
(Sumber dari kingsacademy.com)

6. Suasana Taman Kanak-kanak Jepang

Gambar 38. Suasana Taman Kanak-kanak Jepang
(Sumber dari rsct.ca)

Gambar 39. Suasana makan siang anak-anak TK di Jepang
(Sumber dari japantimes.co.jp)

B. Studi Visual

1. Studi Gaya Ilustrasi

Studi gaya ilustrasi merupakan proses yang penting dalam sebuah perancangan komik. Studi gaya visual ini yang akan menentukan apakah sebuah gaya gambar yang digunakan sesuai dengan hasil akhir seperti yang diinginkan. Gaya ilustrasi yang akan digunakan dalam perancangan komik Totto-chan ini terinspirasi dari sketsa-sketsa konsep dari Studio Ghibli. Studio ini banyak menghasilkan film-film animasi dengan karakter anak-anak yang digambarkan dalam bentuk yang sederhana namun proporsional.

Gambar 40. Konsep Film Animasi Totoro oleh Studio Ghibli
(Sumber dari curry23.deviantart.com)

Gambar 41. Konsep Film Animasi Ponyo oleh Studio Ghibli
(Sumber dari curry23.deviantart.com)

Gambar 42. Ilustrasi Konsep Howl's Moving Castle oleh Studio Ghibli
(Sumber dari curry23.deviantart.com)

Gambar 43. Ilustrasi Konsep Mononoke Hime oleh Studio Ghibli
(Sumber dari curry23.deviantart.com)

Chihiro Iwasaki adalah seorang ilustrator Jepang kenamaan yang karya-karyanya banyak terinspirasi dari anak-anak dan bunga. Ilustrator ini juga menggunakan pewarnaan cat air untuk membuat ilustrasi-ilustrasi pada novel Totto-chan. Menurut Tetsuko dalam prakata di buku Totto-chan, Chihiro Iwasaki memiliki kemampuan pengamatan terhadap anak yang sangat bagus sehingga ia bisa menggambarkan perbedaan bayi umur 6 bulan dan 9 bulan.

Gambar 44. Ilustrasi Anak oleh Chihiro Iwasaki
(Sumber dari chihiro.jp)

2. Studi Balon Kata

Balon kata yang akan digunakan dalam komik Totto-chan tidak memiliki banyak variasi bentuk agar lebih mudah dimengerti oleh anak-anak. Hanya ada 3 bentuk dasar yang digunakan, yakni balon bicara, balon berpikir dan balon berteriak.

Contoh pengaplikasian balon kata.

3. Studi Tipografi

a. Judul :

Font *Rumpelstiltskin* merupakan tipe *font san serif* dengan goresan yang tebal dan dinamis. Anatominya tebal dengan sudut yang minimal sehingga terkesan bulat dan empuk sehingga mudah dibaca. Disainnya dinamis, dengan sedikit kemiringan di sana-sini namun tetap bisa dibaca, cocok dengan karakteristik anak-anak. *Rumpelstiltskin* sendiri merupakan sebuah nama karakter makhluk gaib kecil dalam *Grimm's Fairy Tales* berjudul *Tom Tit Tot*. Dalam kisah ini, *Rumpelstiltskin* membantu seorang gadis yang dipaksa mengubah jerami menjadi emas dengan bayaran kalung, cincin, dan anak pertama dari si gadis.

b. Teks :

DK Crayon Crumble

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Font DK Crayon Crumble merupakan tipe *font san serif* dengan goresan sedang dan dinamis yang menyerupai goresan krayon. *Crumble* artinya remuk, merujuk pada sifat krayon yang mudah patah. Jenis huruf ini dipilih untuk digunakan pada teks komik bagian dalam. Tipe hurufnya berkesan bulat dan menyerupai tulisan tangan. *Font* ini memberikan kesan alami pada gambar yang menggunakan teknik gambar *manual*. Selain itu, kesan goresan krayon pada *font* ini menyesuaikan salah satu cerita di komiknya ketika Totto-chan dan teman-temannya belajar menulis noot balok di lantai aula dengan menggunakan kapur tulis.

Aplikasi pada balon kata

4. Studi Disain Sampul

a. Cover depan

Layout Cover Alternatif

Layout Cover Terpilih

b. Cover belakang

Layout Cover Belakang

5. Studi Karakter

Dalam sebuah perancangan komik, studi karakter dibutuhkan agar tokoh-tokoh komik yang akan ditampilkan sesuai dengan yang ada dalam cerita. Studi karakter ini dibuat berdasarkan berbagai sumber, terutama dari film dan foto-foto dari internet yang berhubungan dengan sejarah Jepang pada era 1945 – 1950an.

a. Totto-chan

Gambar 45. Model Totto-chan

b. Mama

Gambar 46. Model Mama

c. Papa

Gambar 47. Model Papa

d. Pak Kobayashi

Gambar 48. Model Pak Kobayashi

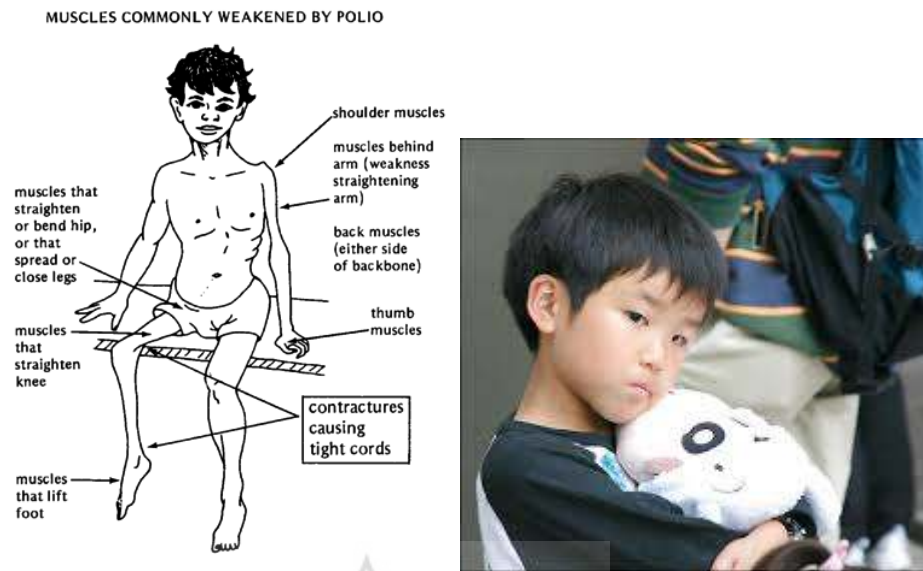
e. Rocky

Gambar 49. Model Rocky

f. Yasuaki-chan

Gambar 50. Model Yasuaki

g. Ryo-chan

Gambar 51. Model Ryo-chan

6. Disain Karakter

a. Totto-chan

Seorang anak perempuan yang aktif dan bersemangat. Rasa ingin tahunya yang tinggi sering membuatnya kerepotan sendiri, namun ia memiliki hati yang baik dan penyayang.

b. Mama

Seorang wanita yang tegar dan bijaksana. Pandangan hidupnya modern dan fleksibel serta selalu menginginkan yang terbaik bagi anaknya.

c. Papa

Sosok ayah yang baik hati bagi Totto-chan. Beliau pintar bermain biola dan mencintai musik dengan segenap hati.

d. Rocky

Anjing German *Sepherd* kesayangan Totto-chan, sering bermain bersama ketika Totto-chan pulang sekolah.

e. Pak Kobayashi

Kepala Sekolah Tomoe yang baik hati. Rambutnya tipis dan giginya ompong serta selalu terlihat menggunakan jas warna gelap. Beliau sangat mengutamakan pendidikan dan mencintai dunia anak.

f. Yasuaki-chan

Sahabat Totto-chan di Sekolah Tomoe yang mengidap penyakit polio. Dia meninggal sebelum sempat menyelesaikan bangku Sekolah Dasar.

g. Ryo-chan

Tukang kebun Sekolah Tomoe yang baik hati dan selalu membantu murid-murid yang kesulitan.

C. Sinopsis

Sinopsis adalah ringkasan cerita yang akan diletakkan pada bagian belakang cover buku untuk memberikan gambaran pada pembaca mengenai garis besar isi buku.

“Totto-chan dikeluarkan dari sekolah ! Bu Guru berpendapat bahwa sikap Totto-chan sangat merepotkan, namun Mama tidak berpikir demikian. Karena itu, Mama memindahkan Totto-chan ke sekolah baru.

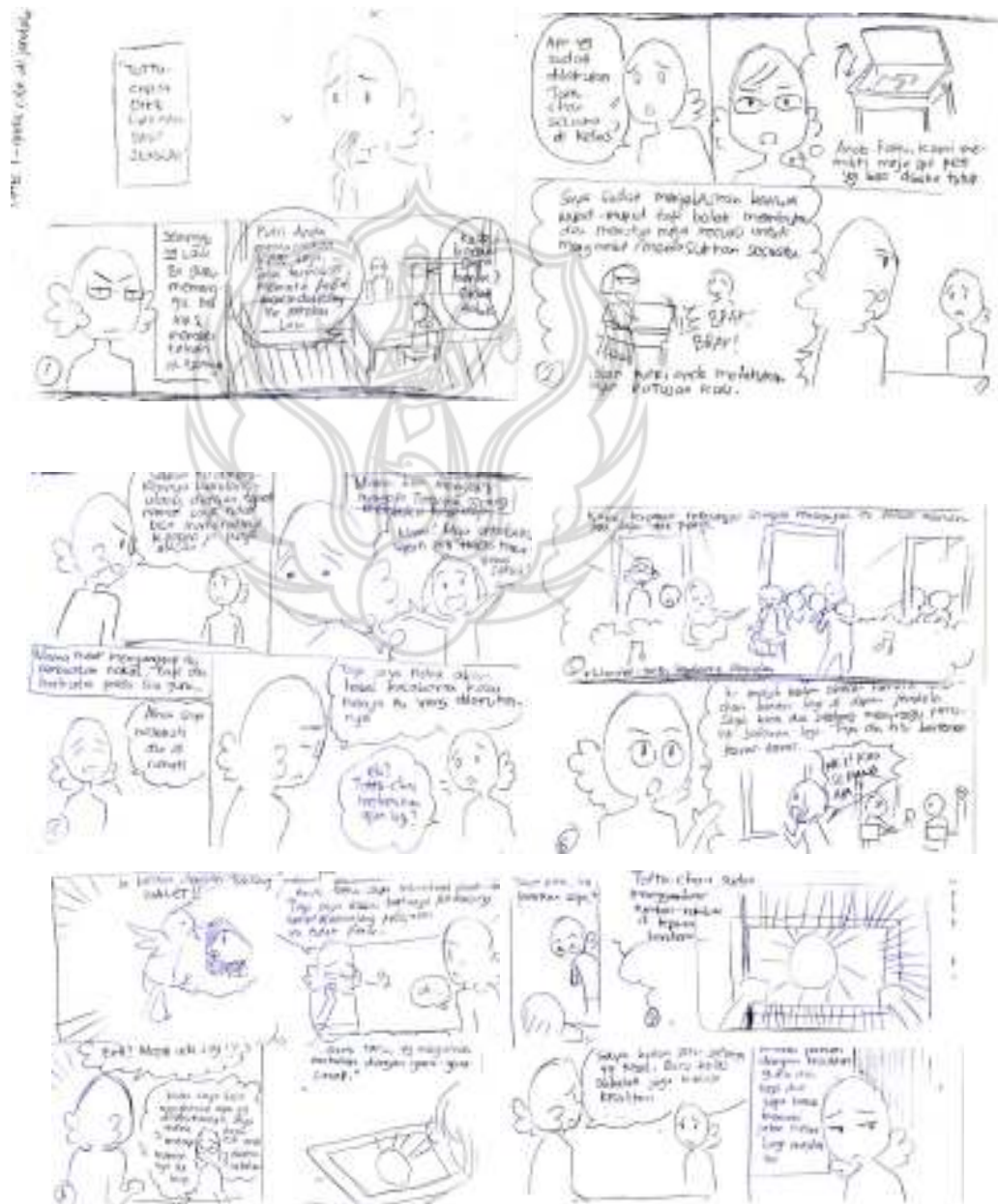
Sekolah yang ini berbeda dengan sekolah lainnya. Murid-murid boleh memilih mata pelajaran yang diinginkan di awal pelajaran; mereka juga boleh berpindah-pindah tempat duduk dan yang lebih hebat lagi... ruang kelasnya terbuat dari gerbong kereta ! Totto-chan sangat menyukai sekolahnya yang baru !”

D. Layout Komik

1. Storyboard

Setelah naskah dan data referensi siap, tahap awal pembuatan komik adalah dengan membuat rancangan sketsa kasar atau *storyboard*. Pada tahap ini, penulis memecah-mecah adegan dari naskah ke dalam panel. *Storyboard* ini dikerjakan dalam selembar kertas HVS yang dibagi menjadi beberapa halaman.

a. Bab I – Gadis Cilik di Jendela

b. Bab II – Sekolah Baru

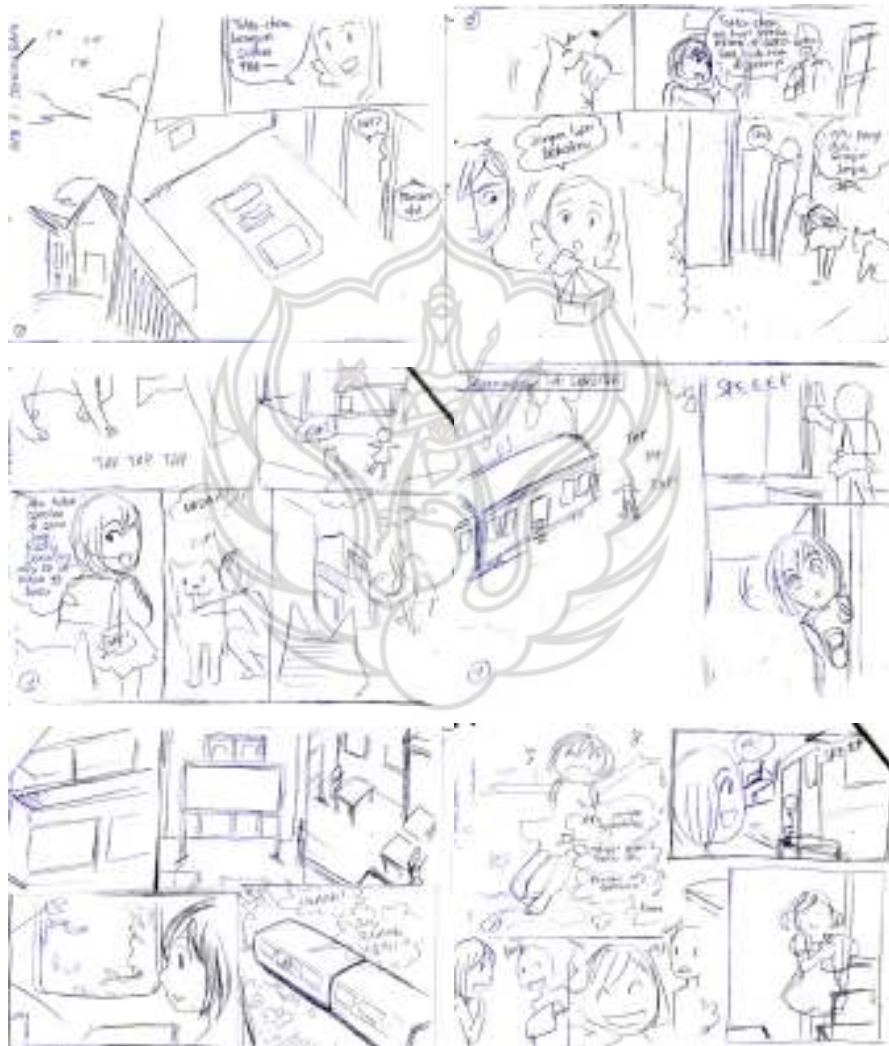

c. Bab III – Aku Suka Sekolah Ini!

d. Bab IV – Santapan dari Laut dan Darat

e. Bab V – Masukkan Kembali semua!

f. Bab VI – Petualangan Rahasia

g. Bab VII – MaSOW-chaan

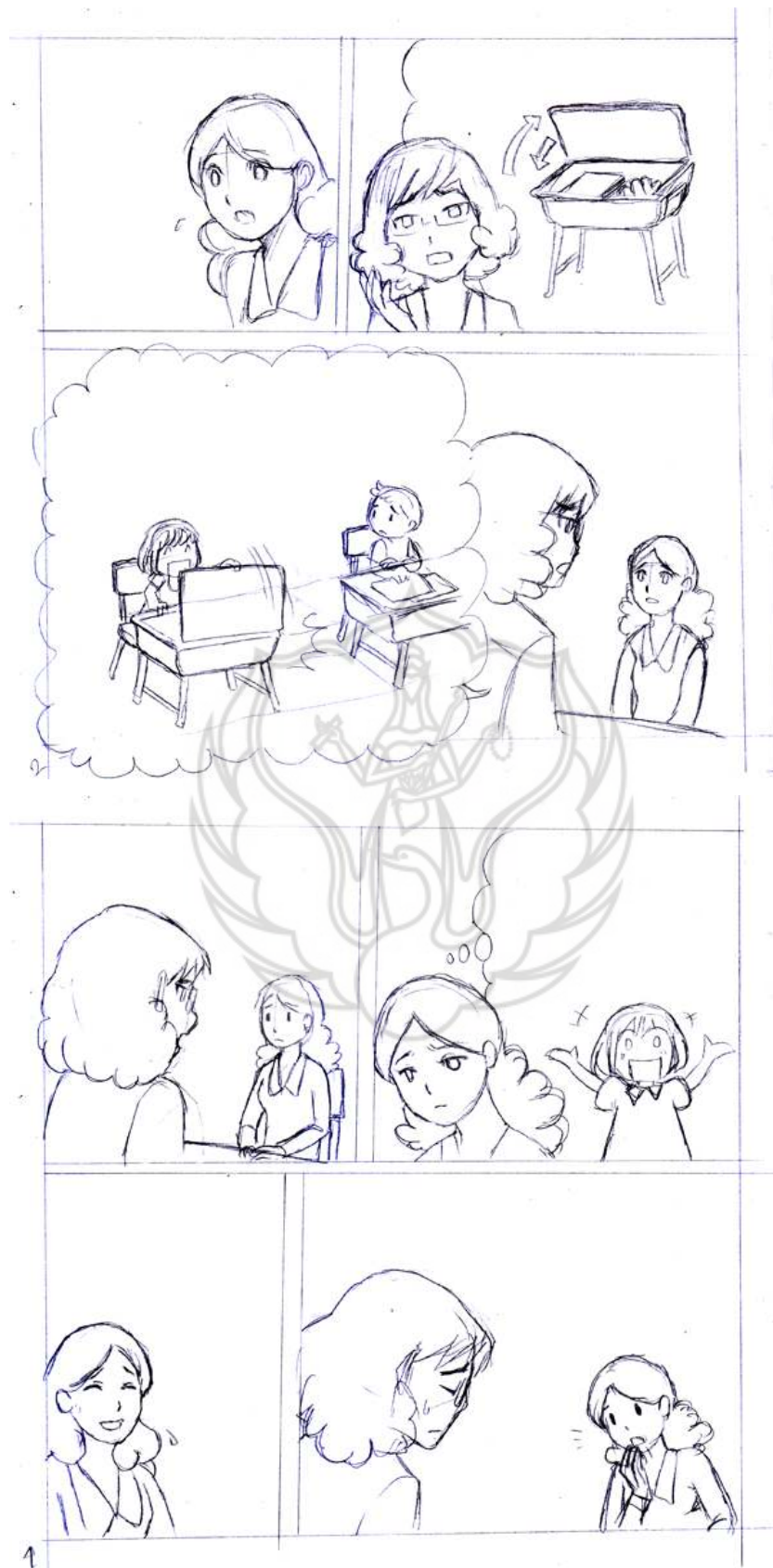
h. Bab VIII – Sayonara! Sayonara!

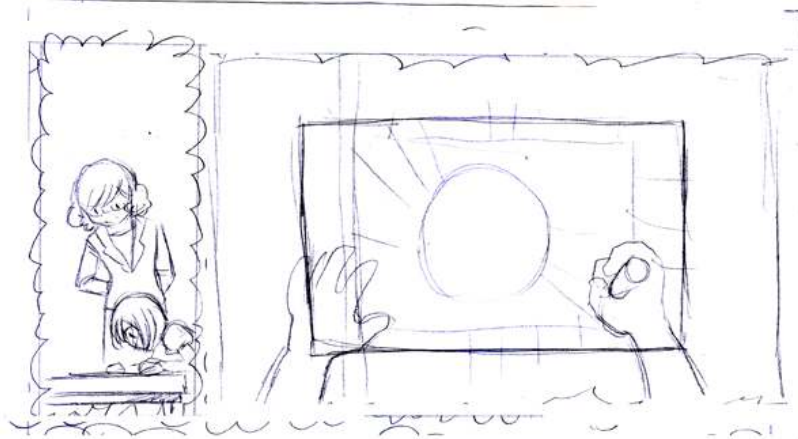

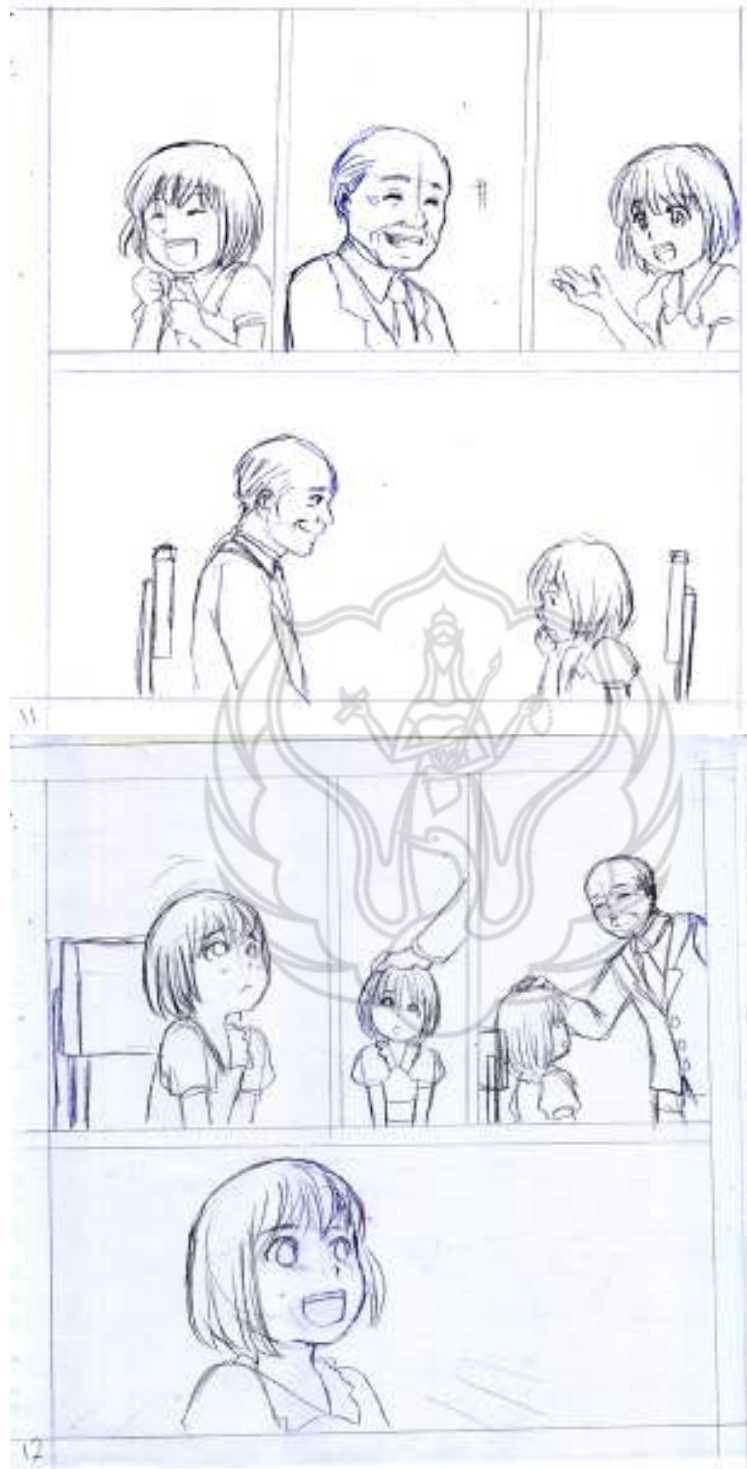

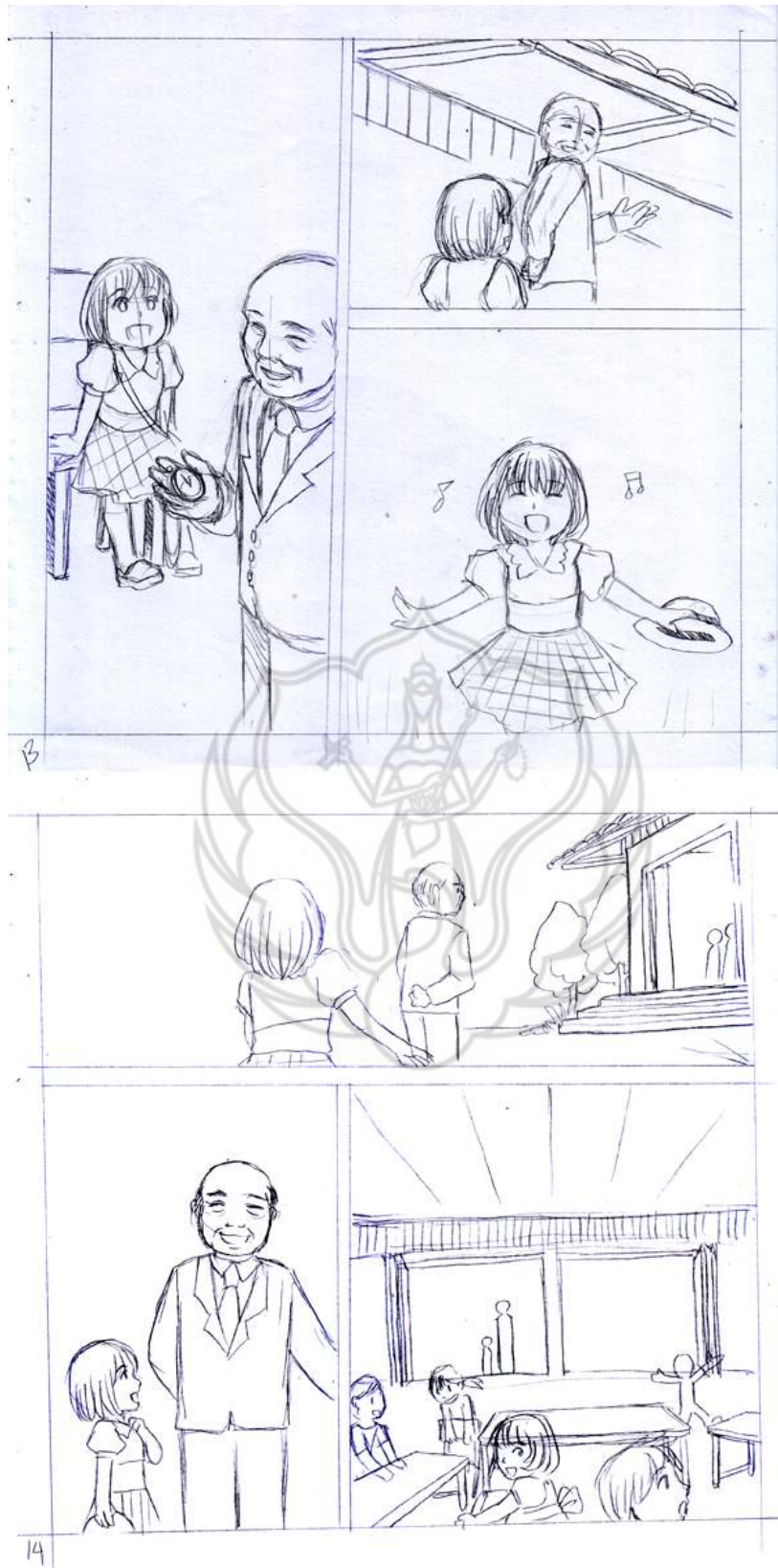

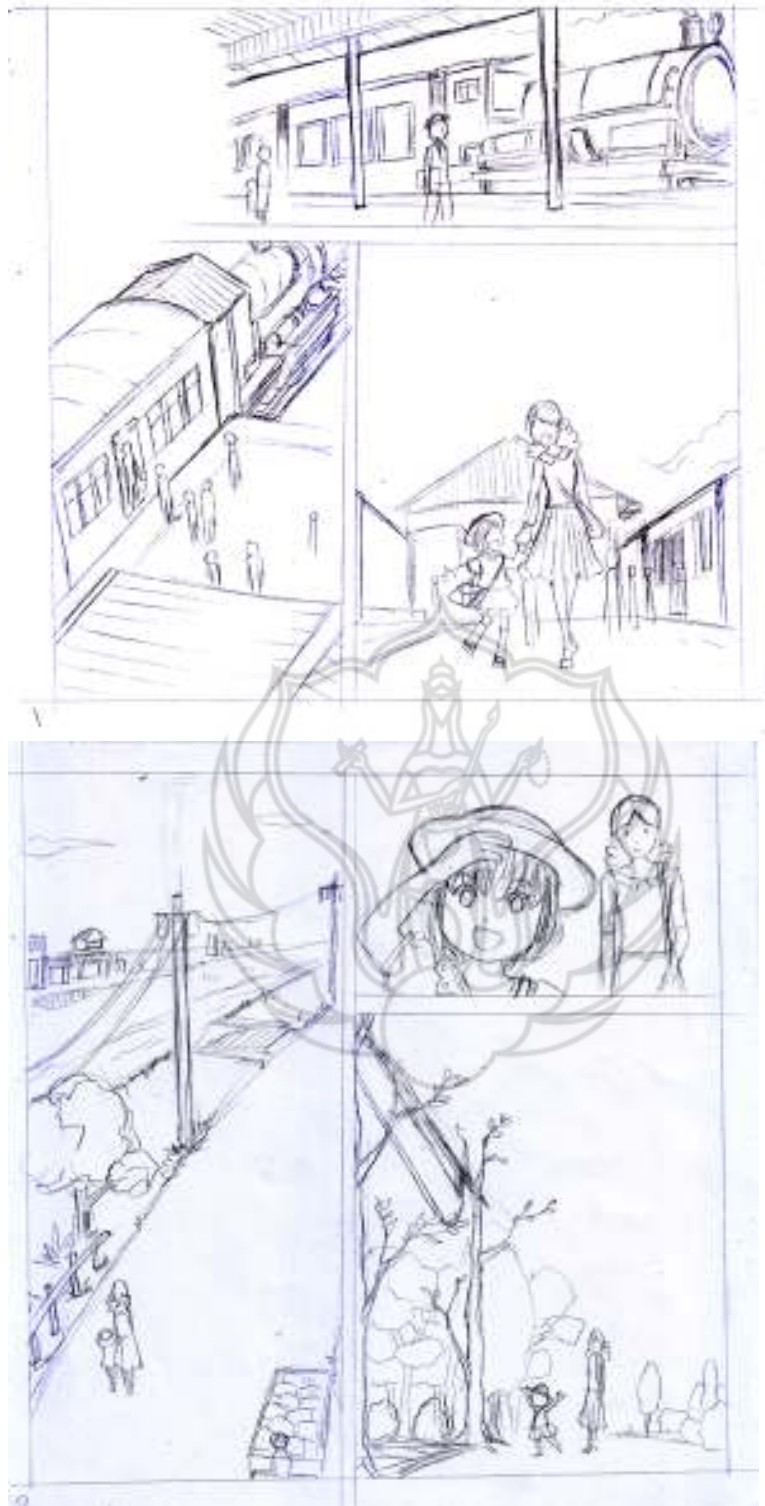
b. Bab II – Sekolah Baru

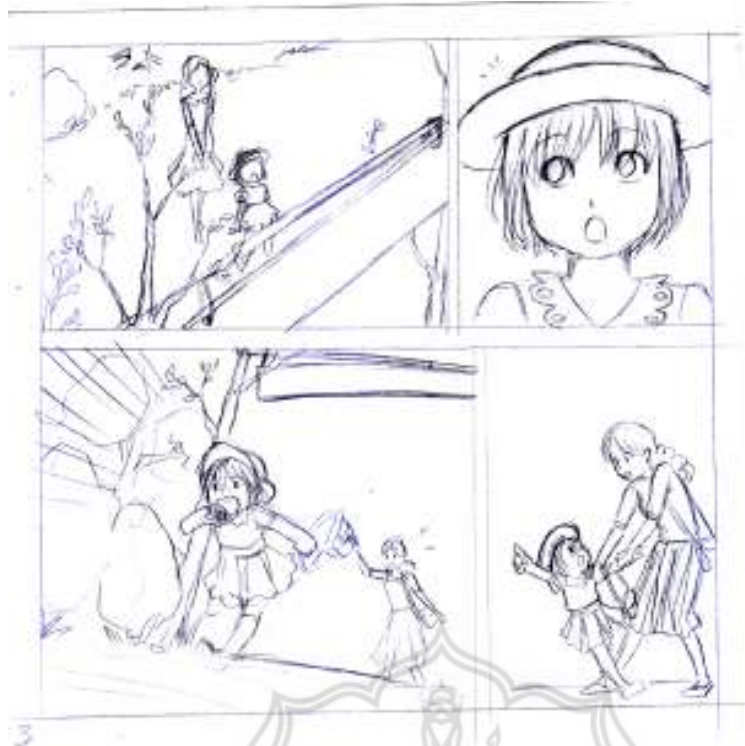

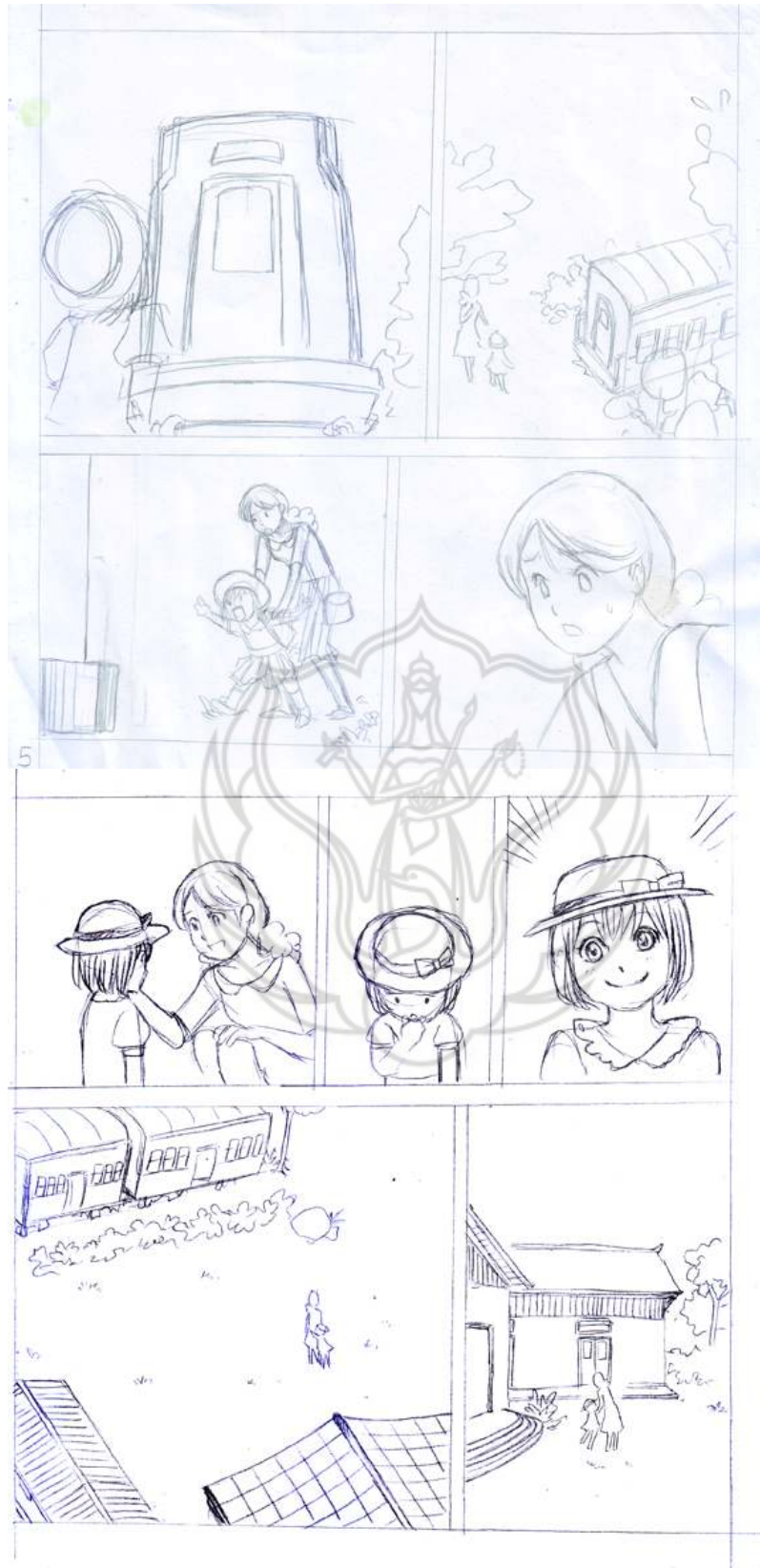

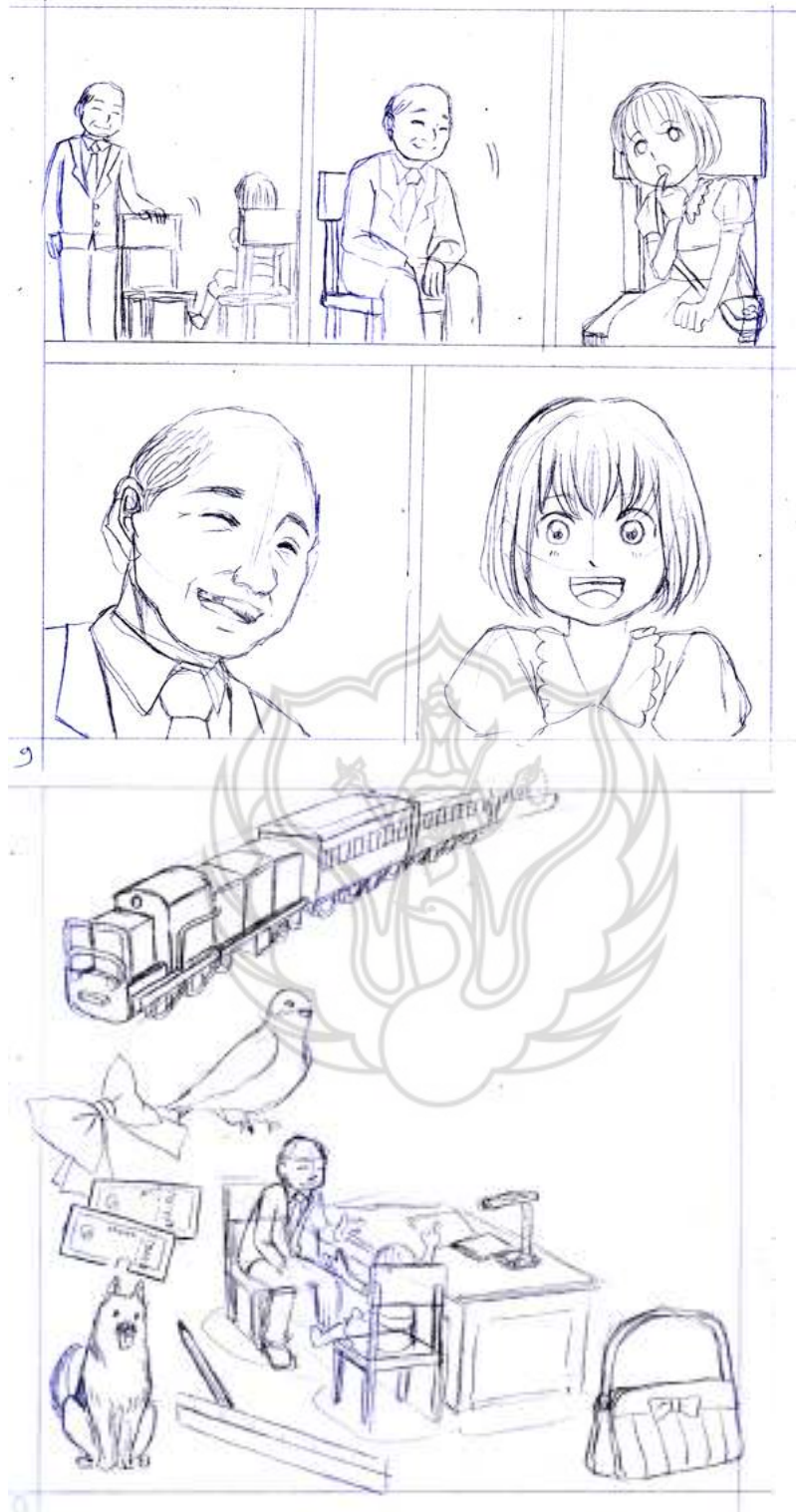

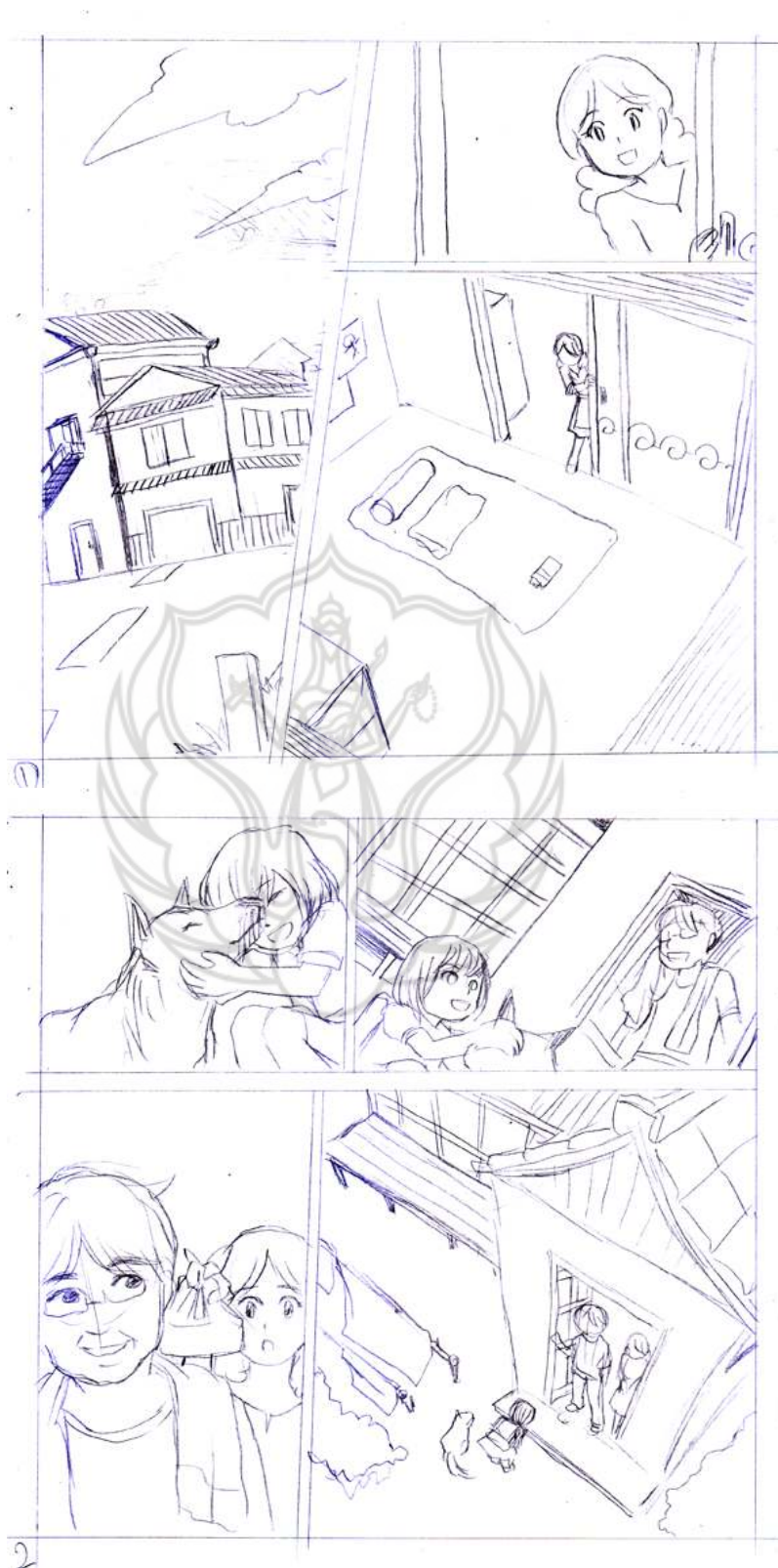

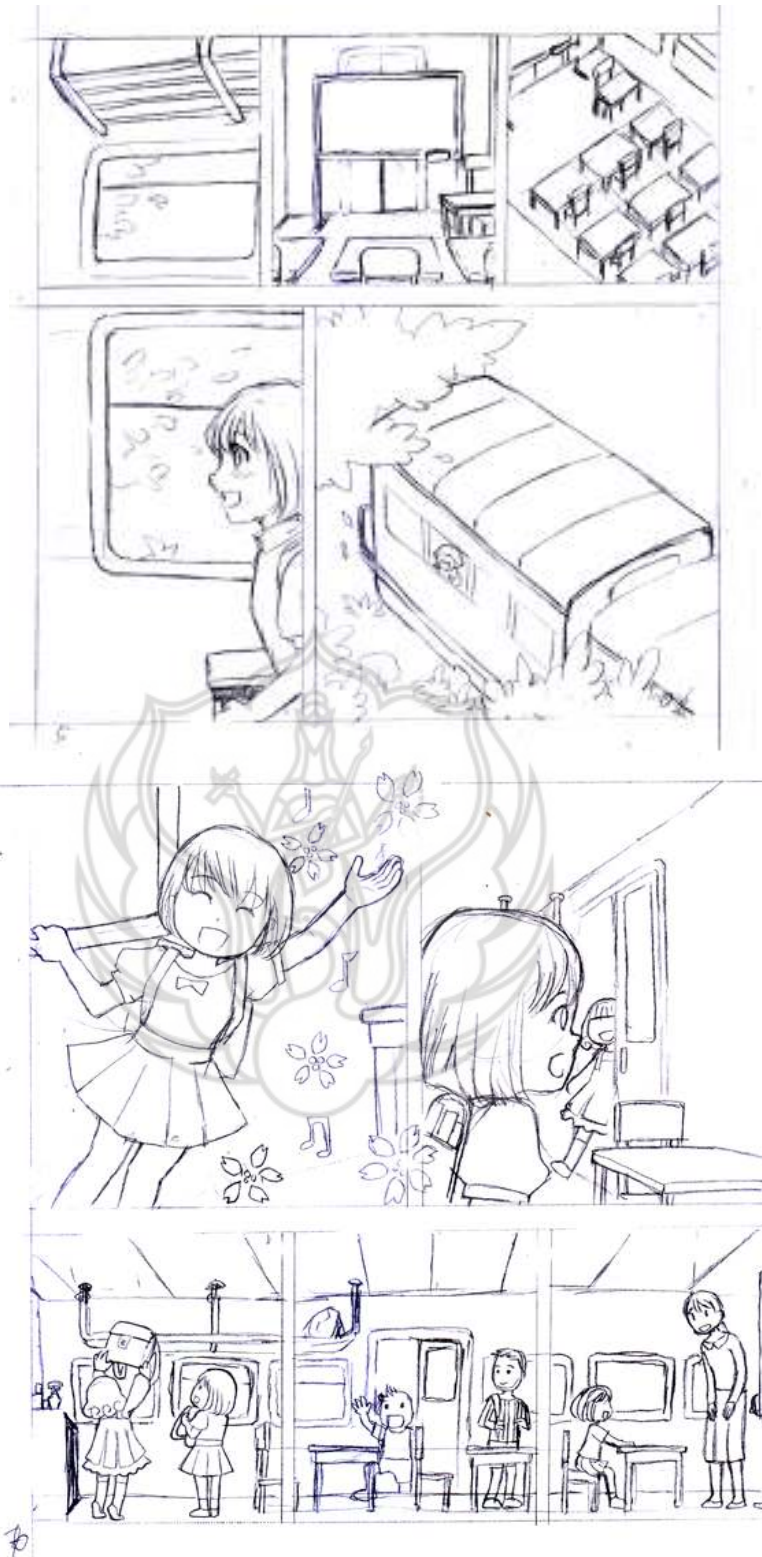

c. Bab III– Aku Suka Sekolah Ini!

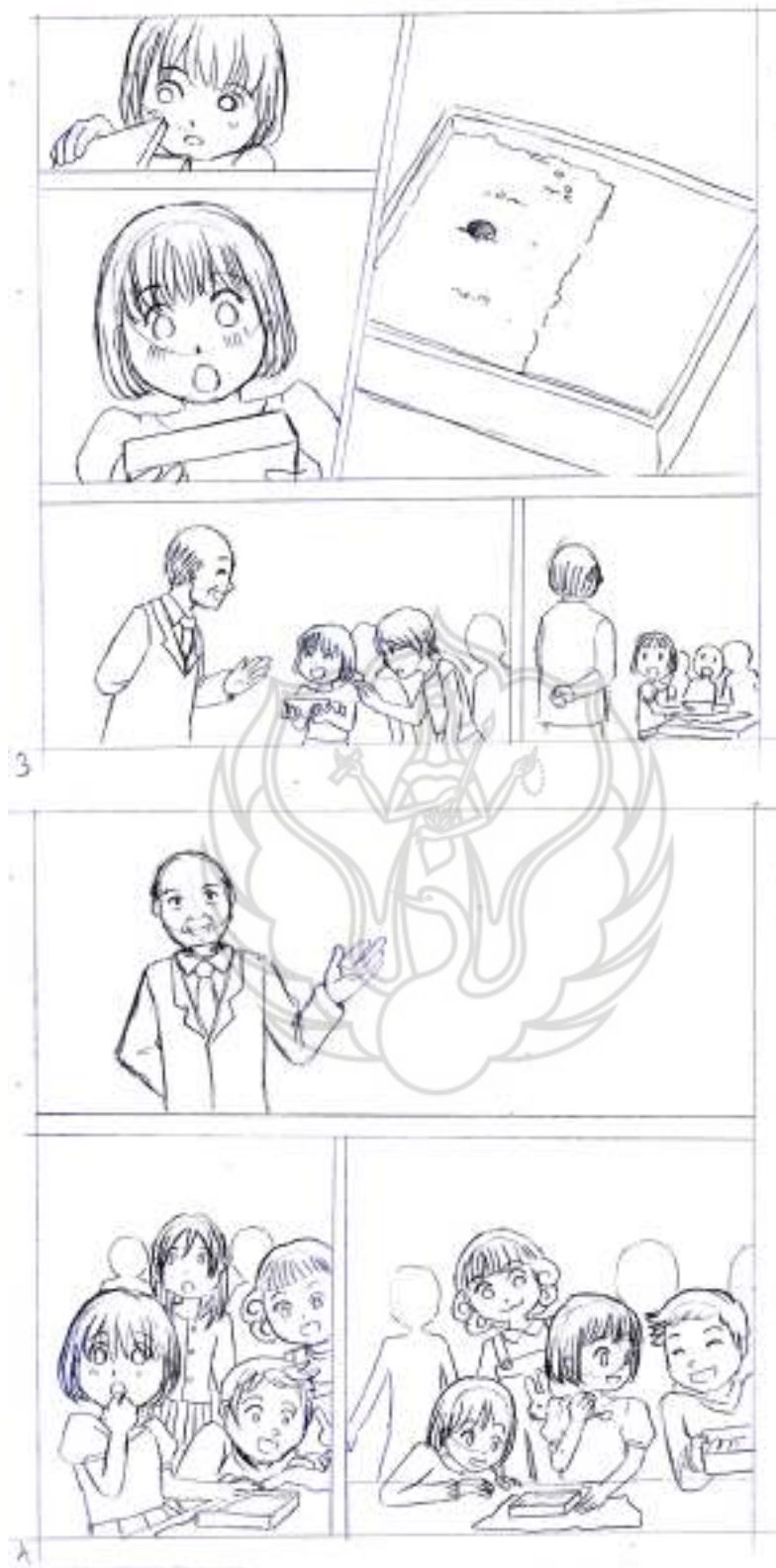

d. Bab IV – Santapan dari Laut dan Darat

e. Bab V – Masukkan Kembali Semua!

f. Bab VI – Petualangan Rahasia

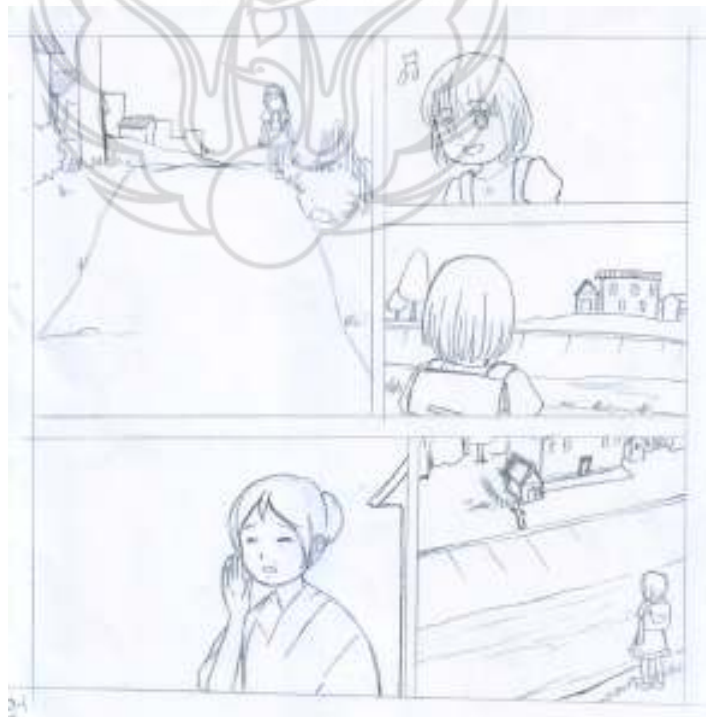

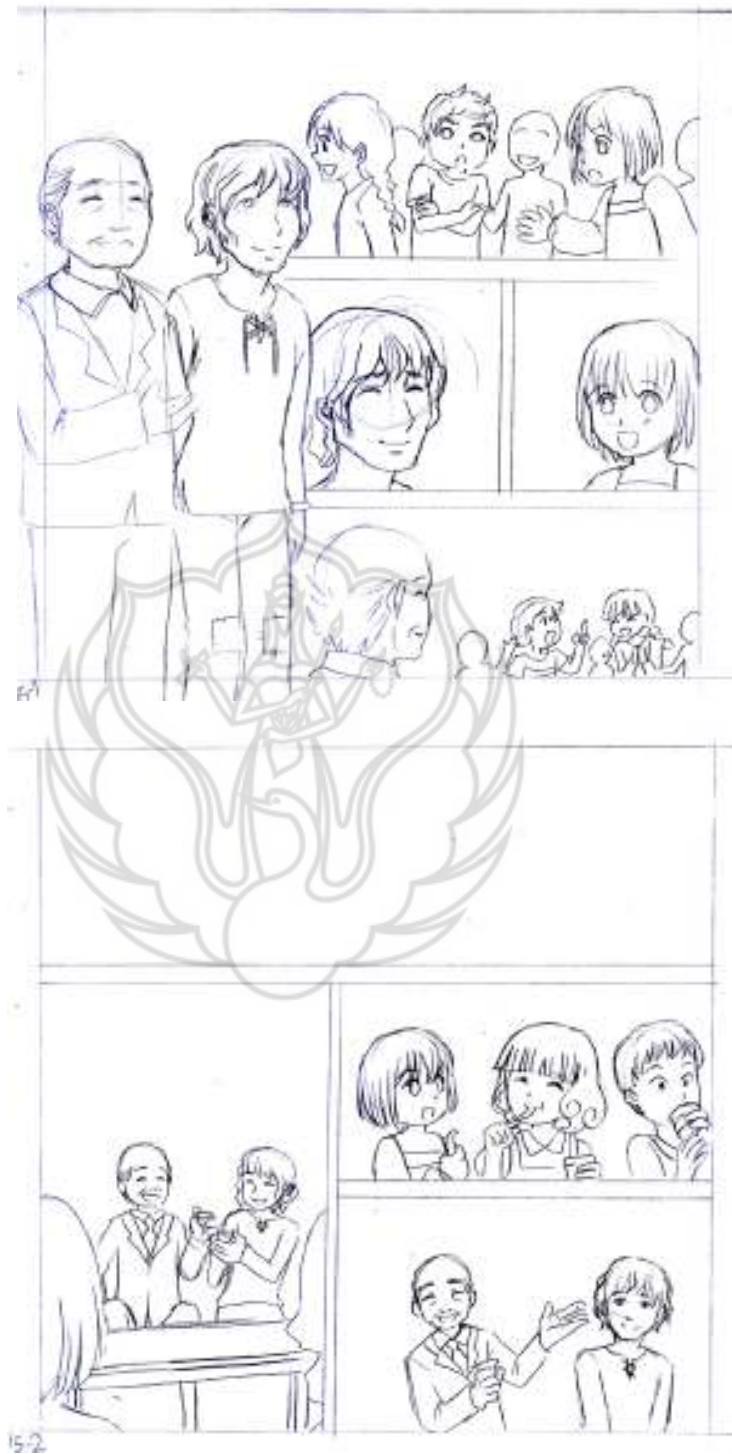
g. Bab VII – MaSOW-chaan

h. Bab VIII – Sayonara! Sayonara!

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bessel, Jennifer M. 2011. *The Captivating, Creative, Unusual History of Comic Books*. Minnesota: Capstone Press.
- Brenner, Robin E. 2007. *Understanding Manga and Anime*. United States: Greenwood Publishing Group Inc.
- Bonnef, Marcel. 1998. *Komik Indonesia*, terjemahan Rahayu S. Hidayat. Jakarta: KPG.
- Eisner, Will. 1985. *Comics and Sequential Art*. United States: Poor House Press.
- Goulart, Ron. 2000. *Comic Book Culture : An Illustrated History*. United States: Collectors Press Inc.
- Heer, Jeet, dkk. 2009. *A Comic Studies Reader*. United States: University Press of Mississippi.
- Kuroyanagi, Tetsuko. 2008. *Totto-chan Gadis Cilik di Jendela*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maharsi, Indiria. 2011. *Komik Dunia Kreatif Tanpa Batas*. Yogyakarta: Kata Buku.
- Mansfield, Stephen. 2009. *Tokyo A Cultural History*. New York: Oxford University Press.
- McCloud, Scott. 2001. *Understanding Comics*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPN. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian IV: Pendidikan Lintas Bidang*. Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama.
- Taryadi, Alfons. 1999. *Buku dalam Indonesia Baru*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Whitney, Edgar A. 1974. *Complete Guide to Watercolor Painting*. Canada: General Publishing Company.

PERTAUTAN

Erry, dkk. 12 Mei 2014. Goodreads

(http://www.goodreads.com/author/show/188760.Tetsuko_Kuroyanagi).

Syarwi, Pangi. 4 Agustus 2014. Blog Syarwi Pangi (www.syarwipangi.com)

